

摄影讲座

构图

常山 编著
浙江摄影出版社

摄影讲座

构图

常 山 编著

浙江摄影出版社

构 图
常 山 编著

浙江摄影出版社出版发行   嘉兴印刷厂制版印刷
(原西湖摄影艺术出版社)   (嘉兴解放路九号)
(杭州葛岭路一号)

浙江省新华书店经销

开本 787×1092 $1/24$ 印张 $2 \cdot 7$ 字数 印数 $1 - 10000$
1987年12月第1版   1987年12月第一次印刷

ISBN T-80536-019-7 / Z · 20

统一书号: 8364 · 147 定价: 3.90元

前言	2	线条与对比	30
突出主体的处理	4	《十一月》	31
《斗牛士》	5	《雪林》	32
《我和小羊》	6	《瞬间》	33
《炼钢工人》	7	富有特色的线条处理	34
背影的表现力 小桔	8	《倩影》	35
《我们去探险》	9	色彩的对比	36
拍摄角度的效果	10	《小时候》	37
《金发女郎》	11	色块的组合	38
《少女》	12	《交谈》	39
《小天鹅》	13	色彩的调和	40
画面中的错视	14	《在烛光前》	41
《紧张中的反应之高速公路》	15	色彩与情感 张斌	42
影调的作用	16	《我与小猫》	43
《雷吉娜》	17	《翩跹》	44
反差与对比 丁珊	18	《母子情》	45
《渔夫》	19	构图的节奏	46
虚与实的对比	20	《戏耍的幼儿》	47
《跃动》	21	《遛马》	48
《暮归》	22	布光造型	50
《捉迷藏》	23	《莫尼卡公主》	51
大与小的差别对比	24	透视与变形	52
《爱抚》	25	《女孩》	53
动与静的对比 小桔	26	均衡的处理	54
《骑车的人》	27	《等待》	55
《红帆》	28	《卖竹篓的妇女》	56
《郊游者》	29	《月夜》	57
		谈意象摄影	58

前 言

构图 (Composition) 是外来语, 译意为结构、构成、联结和联系。在中国传统画论中称为“章法”、“布局”、“经营位置”。构图是造型艺术的重要造型手段之一, 主要任务是准确地表达作品的思想内容, 充分地体现艺术家的美学观点, 完美地表现作品的形式美。具体地说, 构图是根据主题的需要, 将画面中各部分的形象, 形、光、色、线等造型因素, 综合组织成一个统一的艺术整体的方法。是表现作品主题思想和美感效果的一个总形式。

摄影艺术属于造型艺术范畴, 它是以照相机和感光材料为创作工具, 经过暗房工艺加工制作, 塑造真实、生动艺术形象的艺术样式。摄影跟绘画一样, 都是诉诸视觉的空间艺术, 都是在二度空间的平面上表现三度空间的立体形象的, 因而在构图中有许多相同的规律。但是摄影艺术由于物质材料、创作手段和其他造型艺术 (如绘画、雕塑) 不同。它是运用照相机和感光材料, 采取纪实性的手法, 在现场面对被摄对象进行拍摄, 在客观事物运动发展过程中迅速选择事物的最佳瞬间和拍摄角度, 从照相机取景框中组织和结构画面的, 因此摄影构图还有自己的特点。首先是摄影艺术的纪实性, 使完成摄影构图具有一定的局限性。无论抓拍或摆拍, 所遵循的艺术典型化规律, 所创造的典型瞬间, 在结构画面时都受到时间、地点、真人真景的约束和制约。其次是摄影艺术的瞬间性。摄影构图是在照相机快门开启后的瞬间完成的。摄影家对现实生活审美的主观评价和情感体验, 形、光、色、线等造型因素的处理, 摄影技术技巧的运用, 被摄对象的动态、神态、形态的把握, 都取决于快门启动的一瞬间。这种即兴式的创作方法, 对摄影家提出了更高的要求,

在画面布局中，既要迅速，又要准确地发挥自己审美创造的主观能动性，达到内容的生动性、形象的典型性、形式的完美性。再次，摄影艺术创作的工具材料特点，使摄影构图独具特色。现代摄影器材的迅速发展，各种变焦、特长焦、广角、超广角镜头的涌现，为摄影构图的创新提供了条件。它增强了摄影艺术形式美的创造性，扩大了摄影艺术的表现形式，提高了摄影艺术的表现力和感染力，赋予摄影艺术作品以独特的艺术魅力。

摄影构图是摄影艺术创作的重要组成部分，它贯穿在从构思、素材的处理、内容的取舍、主题的提炼、形象的刻画、形式美的表现、画面结构的处理以及照片的剪裁，暗房的加工等全过程中。其目的是鲜明地、深刻地揭示作品的主题思想，同时努力做到内容和形式的高度统一。

近几年来，随着对外开放，国际文化交流日趋发展，外国摄影理论、优秀摄影作品的介绍颇受广大摄影工作者和爱好者的欢迎。《浙江画报》开辟摄影讲座，每次选刊一幅优秀彩色摄影作品，並配以赏析短文，通俗易懂，受到好评。我受浙江摄影出版社之约，重新选编成书，摄影讲座第一册取名为《构图》。本书的作品分别选自美国、联邦德国、日本、荷兰、比利时等国和港澳地区摄影家的近作。为了便于读者较为系统地了解摄影构图的知识，本书从摄影构图的各个角度选编了十九篇，其中《谈意象摄影》，因尚有新意，也一并编入。这本小画册因为是从赏析的角度编撰的，自然难以概全，加之水平有限，不妥之处，恳祈指正。

一九八七年一月五日夜 于砺斋

一 突出主体的处理

在 摄影艺术创作中,突出主体是表现主题的重要手段。一幅画面通常是由主体、陪体、环境三部分结构而成的。主体对象就是主要表现对象,它往往以一个对象或一组对象的形式出现。一幅画面只能有一个视觉中心点,它是内容的中心,画面结构的中心。它应该是主体对象的部位,只有这样,才能鲜明、准确地突出主体形象,从而更好地表现主题。如果视觉中心点过多,视觉印象分散,主体便无法突出,主题也就难以表现了。

在被摄对象中,还有次要的表现对象,一般称为陪体对象。陪体是为了衬托主体,起“绿叶衬花花更红”的作用。主体和陪体是主次关系,在处理陪体时,切不可主次不分,喧宾夺主。

环境是画面构图中的另一组成部分,它帮助交代主体对象所在的时间、地点、事件发生的原因等。摄取典型的环境,能有助于塑造典型的人物,刻画典型的性格。所以环境对于突出主体、表现主题,同样起重要作用。

在摄影构图中,突出主体这个视觉中心点,必须运用艺术表现手法来达到,如运用虚实、疏密、大小、动静、明暗、远近、冷暖等等对比手段,使主体形象更趋充实、丰富,更加生动、鲜明,给主题以烘托和渲染,使主题更为深刻。

《斗牛士》是一幅突出主体的佳作。画面中,手执斗牛红布的斗牛士,是画面的主体对象,也是画面的视觉中心。通过冷暖、虚实对比,使观众的视线一下子集中到红布和清晰的斗牛士身上。凶狠、强悍的斗牛是陪体对象,它帮助点明了主体的身分,又通过虚化的处理,衬托出了斗牛士形象。空旷的斗牛场和斗牛士的疏密处理,既交代了特定的环境,又烘托了主体。这些艺术处理使斗牛士的机智、矫健的形象从画面中跃然而出,栩栩如生。

• 斗牛士 •

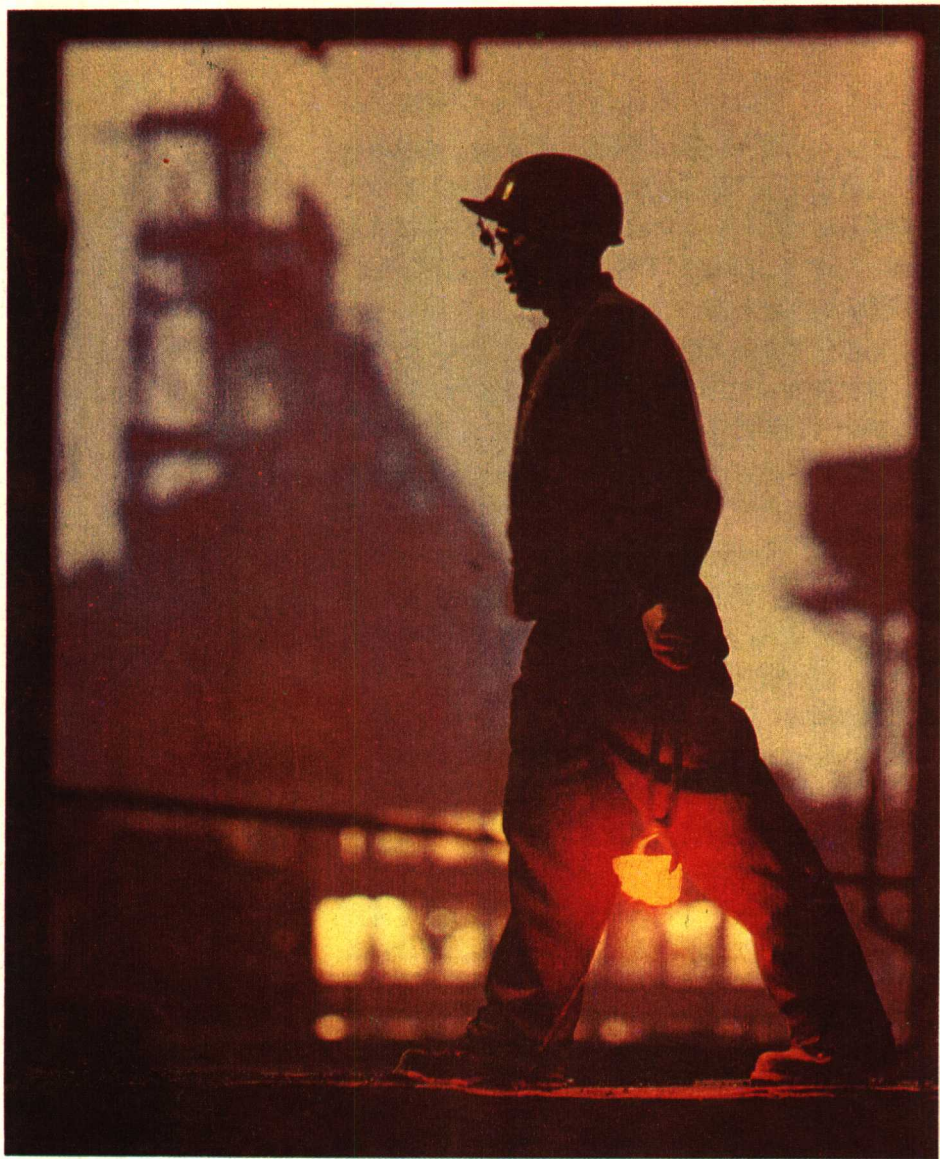
在羊群中，他发现了它——一只和他相仿的小东西，他情不自禁地抱起它来。此刻，羊群奔走的喧嚣声似乎渐渐消失，他沉浸在自己美妙的幻想中……摄影作品《我和小羊》生动地表现了牧童的纯真、烂漫的情趣。作者在拍摄时，运用侧光加强了主体形象的立体感；以虚实对比的手法使背景的羊群和人物相映衬。值得回味的是，作者对画面主体和陪体的处理，不仅在构图上显得稳妥，并且抓住了母羊对小羊的眷顾之情，加强了作品的呼应关系，从而把人物和羊群有机地结合起来，形成一种感人的内在的魅力。

（丁珊）

• 我和小羊 •

这是一幅颇有写实风格的摄影艺术作品。作者别具匠心地将主体对象安排在画面的主要位置上，使人有一种「顶天立地」的感觉。同时又运用仰摄角度取景，并抓取炼钢工人迈步向前的瞬间拍摄，从而使主体在构图中呈三角形状，加之

框式构图的处理，产生了庄重、稳定的效果。这幅彩色照片还通过虚化和冷色调的背景，与清晰和暖色调的主体人物作对比，烘托了特定的环境气氛，十分成功地塑造了粗犷、豪放的炼钢工人形象。

• 炼钢工人 •

灌木丛中，清澈的小溪上，出现了两个孩子的背影。

小女孩正甩开胳膊，勇敢地走在前面，撩起的衣襟下，露出了小光腚。男孩子似乎比较谨慎，低着头仔细察看着脚下……《我们去探险》这幅作品虽然只表现了两位“小探险家”的背影，画面却充满了童趣，颇具感人的艺术魅力。

摄影作品刻画人物，大多是从拍摄正面、侧面入手。这种表现方法简洁明快，直接传达感情，容易被观众理解。如果以背影来表现，感情的传达较为间接，难度较大，但拍摄得好，能使观众有渐入佳境之感。这种表现手法比较含蓄，能引导观众去思索，由领悟而产生共鸣。要知道，人的背影与脸面一样，也能表达丰富的情感。背影的美，就在于它是有内容的含蓄的表现，它符合人们愈看不见，又愈想看见的审美心理要求。用拍摄背影来表现对象，有时更能促使观众去想象和回味，进入作者所创造的意境中去。因此，背影的描写有时比正面、侧面的描写更具有表现力。

但是，并非每幅背影照片都具有如此的表现力。一幅成功的背影照片必须把握住：一、画面上要有适当的背景与背影互相呼应，以表达出主体的意向，从而更好地突出主题。二、画面的影调、色调，要能烘托并突出背影。三、作为画面主体的背影，要有典型、生动的动势，能从中窥见人物的性格、情绪。这样，才能一下子吸引住观众，引导观众去领悟人物面对的事物，从而产生联想和共鸣。

(小桔)

• 我们去探险 •

人像摄影是摄影艺术的组成部分。它的任务是运用摄影艺术中的各种艺术手法来表现人物特征，刻画内心活动和性格，塑造具有“形神兼备”的艺术形象。

要拍摄好一幅人像作品，必须正确用光，选好姿势，掌握神态，处理影调等等，但刻意选择最佳拍摄角度是关键。

人像摄影的拍摄角度一般分为平摄、仰摄、俯摄和正面、全侧面、半侧面等多种。这里介绍平摄的各种人像拍摄角度所具有的艺术特色。

平摄是指镜头和被摄对象平行的角度，它接近人们观察事物时眼睛视觉的一般高度，所以透视关系正常，形象真切生动，亲切感人。

用平摄角度拍摄正面人像时，可以充分突出形象，使人像处于画面结构的主要位置，给读者留下鲜明、深刻的印象。这种拍摄角度常以对称的形式出现，有利于塑造人物严肃、庄重的精神面貌。但在构图处理时，要力求在对称中求变化，否则画面单调，形象呆板。在对全侧面人像拍摄时，由于有了透视变化，画面结构丰富，有利于勾划出对象的全侧面轮廓，便于充分反映人物的神情和动态，对拍摄动势较大的肖像易收到较好的效果。同时，全侧面人像最能表现人物的种族和性别的骨骼结构特征。在对半侧面人像拍摄时，由于这种角度包括了从正面到全侧面角度的所有范围，因此拍摄点最多、角度最广，画面结构最富于变化，还最易塑造人像的体积感。

这里介绍的人像摄影作品《金发女郎》，就是采用平摄全侧面角度拍摄的佳作。这幅肖像之美，很大程度上决定于拍摄对象的发型，但刻画的重点仍放在最能表现神态、性格特征的眼、嘴、鼻和眉上。它在人物造型上将脸部和头发作为一个整体安排在画面之中，通过浓密柔润的散发来衬托细嫩光洁的脸庞；在用光上，运用侧顶光，减弱光比，使影调显得柔和丰富。通过上深下浅的背景和身着深色衣裙的人物对比，突出了头部，并增强了空间感。在色彩上，画面强调了棕色调子的协调统一，显得庄重、深沉，仿佛是一幅颇为成功的古典肖像油画。那一头金发，宛若清幽的山涧中倾泻而下的瀑布，衬托着她那洋溢着青春活力的脸。那充满俏媚的眼，闪现出健美、洒脱而又自然的魅力。

·
金
发
女
郎
·

拍
摄
角
度
的
效
果

将绘画的艺术理论和技巧，融会贯通在摄影创作之中，这是美国摄影家倍尔·法雷尔拍摄的杰作《少女》的艺术特色。作者运用长焦距镜头，把背景中耀眼的高光点化为柔和的光环，将不协调的杂乱的背景虚化成为统一、美妙的影像，使画面产生强烈的虚实

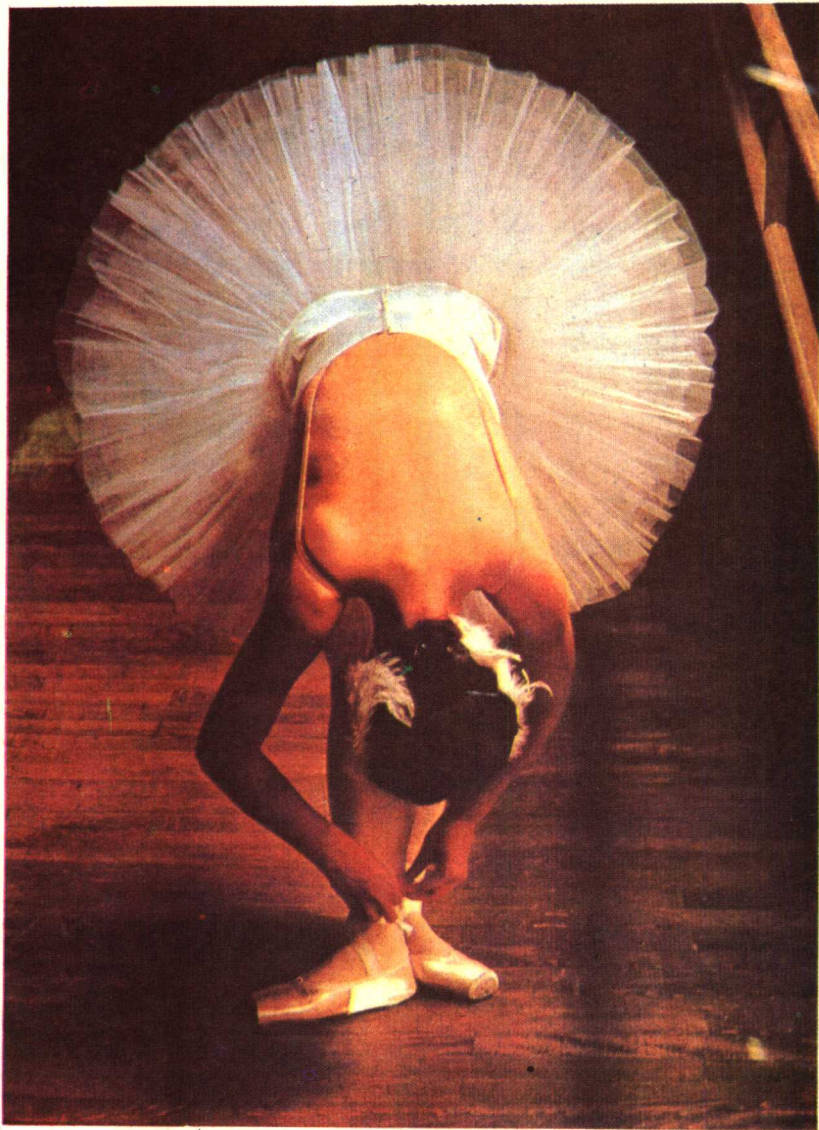
对比，突出了少女的形象；运用平摄角度拍摄人像，抓取对象脸、颈、胸的变化，生动地塑造了人物形象。同时，又通过和谐的色彩调子，纤细多变的线条勾勒以及层次明暗的细腻变化，增强了艺术感染力，使它仿佛成为一幅古典肖像油画。

• 少女 •

《小天鹅》是一幅别出心裁的人物摄影力作。作者一反人物摄影中常采用的正面、侧面拍摄方法，而是用俯摄角度，拍摄了演员排练之前系鞋带的俯身背影，力求加深作品的意境，造成审美悬念，让读者也一道进入艺术创造。作品画面简洁，人物静止。但从

优美的构图，深沉柔和的色调中，使人仿佛有一种音乐感，似乎《天鹅舞》中的四只小天鹅那段轻快活泼的乐曲，象清泉一般从画面中流淌出来，小天鹅正跃跃欲试，向往着蔚蓝的天空……这幅作品所反映的作者的创作构思是十分丰富的。

（储钧）

• 小天鹅 •

画面中的错视

错视即视觉的错觉。人们在日常生活中，经常会碰到一些错视现象。一位身材矮胖的妇女，如果穿横条纹连衣裙，就显得更矮；反之，换上直条纹花连衣裙，会显得瘦高一些。

作为造型艺术之一的摄影艺术，和绘画艺术一样，是诉诸视觉的空间艺术，都是在二度空间的平面上表现形象的，因而在构图的处理中，都必须注意舍弃那种破坏美感的错视现象。同时，也可通过造型手段进行艺术加工，表现崭新的错视视觉形象，以增强美感，更好地表现主题。

在不少摄影爱好者的习作中，经常会有这一类画面：如一个主体人物形象的头上长出一棵树来；或者所摄的两个人物重叠，画面中只有一个人物形象，却露出了三只手；又如拍摄海港一角，由于角度低，见不到海，画面上的轮船，仿佛骑在堤坝上一般。这些作品由于抓取的瞬间不准，构图处理不妥，拍摄角度不佳等原因，造成了错视现象，破坏了美感效果，影响了人物形象的刻画和主题的表现。

另一方面，在摄影实践中，摄影家又可利用错视效果来表现自己的构思，创造新颖、奇特的构图，给读者以耳目一新的感觉。如美国东方航空公司的一幅题为《空运、水运及阳光》的广告摄影作品便是一例。作者根据主题需要，有意将一艘流线型轮船的前半部同一架喷气机的后半部拍摄在一起，带有蓝色条纹的雪白船身和带有蓝色条纹的白色机身仿佛是一个整体。这种错视效果创造了一种奇异的新式运输工具形象。这里介绍的荷兰摄影家雅各布·范德·彼尔的《紧张中的反应之高速公路》，则是通过照片的后期制作加工来取得错视效果的。它由同样一幅表现高速公路的底片，正反各放一张，然后左右拼合而成。这个对称的金字塔型的错视形象，给读者一种新颖印象和奇特的感受，使人意味到向前激冲的强烈刺激，充分体现了在高速公路上飞驰的感觉状态。